RENACIMIENTO

1. El renacimiento surge en la mitad del siglo XIV y durante el siglo XVI como era de florecimiento, de despertar de las ideas, que sucede al oscurantismo de la edad media.

Características Económicas: Las ciudades-Estados de Italia, de manera especial Florencia y Venecia, gozaban una prosperidad económica, como consecuencia de las ganancias obtenidas en las Cruzadas, su comercio con Oriente y la pujanza de sus comerciantes, lo que les permitía invertir en arte; además, es necesario tener en cuenta que en el caso de Roma, sede de la Iglesia Católica, esta ciudad contaba con el dinero del papa para emprender cualquier obra artística.
Los salarios de músicos de iglesia figuran entre los más bajos de Italia, en cambio, los músicos de la corte son privilegiados; su salario es generalmente más elevado y su función más variada que la del músico de la iglesia.

Características Sociales: Las clases privilegiadas son el Clero y la nobleza, sin embargo, con el tiempo han perdido poder político. Se dá un ascenso de la burguesía y una consolidación del mayorazgo.
El mercantilismo y el capitalismo se empiezan a poner en práctica.
En la antiguedad el hombre se había convertido en la medida de todas las cosas. Con el renacimiento el hombre vuelve a orientarse en torno a sí mismo. En este aspecto coinciden el Renacimiento y el Humanismo.
Este nuevo orden social fundado en una nueva imagen del hombre lleva asimismo hacia un nuevo tipo de artista : " el genio", quien se siente una fuerza creadora en un orden divino. Al mismo tiempo, la nueva conciencia de sí mismo del hombre se refleja en los disturbios eclesiásticos y en las guerras religiosas, en los numerosos concilios celebrados en el siglo XV, en la obra reformadora sobre todo de Martín Lutero y en la Contrarreforma con el Concilio de Trento.

Características Culturales: Se dá una fuerte influencia del arte Italiano (Dante, Petrarca,

Bocaccio). Son importantes e influyentes los mitos Grecolatinos y la poesía bucólica y pastoríl.

Se gesta un nuevo concepto del amor que se ve reflejado en muchas de las manifestaciones artísticas de la época.

Aunque el arte del renacimiento responde a una toma de conciencia del hombre, sigue dependiendo, en muchos casos, de la iglesia y del poder. Sin embargo, estos dos pilares de la sociedad deben por fin contar con una tercera fuerza: la de la cultura. El erudito, aceptado o rechazado por el sistema, solo encuentra su justificación con sí mismo y vislumbra una libertad a la que anteriormente no había aspirado.

2. Madrigal : Es una forma poética- musical que data del siglo XIV y que a partir del siglo XVI aparece bajo una forma totalmente distinta; ha constituído uno de los géneros mas importantes de la música profana en Italia.

Sus temas principales son el amor y el erotismo. Las imágenes poéticas provienen de la naturaleza. Sus poetas mas importantes son Petrarca, Bocaccio, Sacchetti y Soldanieri. El lenguaje es sencillo y la forma del texto muy simple.

-El madrigal del siglo XIV consiste en 2 o a veces 3 estrofas de 3 versos cada una, seguida de una estrofa final de 2 versos llamada ritornello. En cada estrofa 2 versos riman. Los versos son generalmente de 7 o de 11 sílabas. La música para esos textos se componía generalmente en 2 partes para voz, a veces en 3, en una forma que sigue generalmente la de la poesía.

Ejemplos: Jacopo Da Bologna, Giovanni Da Cascia y Francesco Landini.

-El madrigal italiano del siglo XVI es una sucesión de versos de 7 y 11 sílabas, arreglados libremente, e inspirados generalmente en la poesía de Petrarca. El madrigal se convirtió en un género altamente artístico y expresivo que atraía a conocedores y aficionados. Su ejecución es solista, también con instrumentos, los cuales pueden añadirse a voluntad a las voces.

La disposición musical se articula según el texto, en una sucesión de pequeños fragmentos.

-El madrigal primitivo: (Roma 1530). Su estilo es homofónico casi siempre; la composición está dividida en tres o cuatro partes; la expresión es tranquila y moderada. Ejemplos: Philippe Verdelot, Costanzo Festa y Jacob Arcadelt.
-El Madrigal Clásico: (entre 1550 y 1580). Se divide en cuatro, cinco o seis partes y el estilo es genuinamente polifónico e imitativo, con expresión mas intensa y estrechamente relacionada con el texto. Ejemplos: Cipriano de Rore, Andrea Gabrielli, Roland Lassus, Philippe De Monte y Palestrina.
-El Madrigal Tardío: (entre 1580 y 1620). Música complicada que recurre a nuevos extremos de cromatismos, música descriptiva, efectos coloristas, monodia declamatoria, vituosismo del solista vocal y efectos dramáticos. Ejemplos: Luca Marenzio, Carlo Gesualdo y Claudio Monteverdi.

Madrigal en las siguientes escuelas:
Italia (Frottola): Forma de canción polifónica de origen italiano de los círculos aristocráticos y burgueses. Hablaba generalmente del amor y con el tiempo fué sustituída por el madrigal. Ejemplo: 11 libros entre 1504 y 1514 impresos por Petrucci con obras de Marco Cara y Bartolomeo Tromboncino, entre otros.
Villancico: Canto religioso conocido en España desde finales del siglo XVI. Su origen es a la vez religioso (navidad) y profano (danzas populares) . Constaba al principio de una canción, generalmente variada, y de cierto número de coplas para voz acompañada o conjunto vocal.

Tiene una peculiar forma de estribillo combinada: a un estribillo de cuatro versos le sigue una estrofa con dos o más estancias sobre melodías nuevas y una vuelta. La vuelta retoma la melodía del estribillo.

Franco Flamenca (Chanson): Fué un género principal en Francia y entre los compositores Franco-Flamencos en Italia. Su escritura es a 4 voces y la melodía principal está en el tenor. En el curso del siglo XVI, la Chanson Francesa incorpora influencias madrigalísticas con expresivas interpretaciones de los textos y un fuerte cromatismo. Ejemplos: Jannequin, Sermisy, Arcadelt, Certon y Di Lasso.

El texto llega a ser tan descriptivo que se empieza a hablar de “Chanson

programática" (ejemplo: Jannequin; llamadas de pájaros, escenas de caza, etc.).

Inglaterra (Ayre): Nombre dado a la canción Inglesa a fines del siglo XVI. Esta canción estaba concebida por lo general para a una sola voz (en ocasiones dos, en diálogo) acompañada al laúd con la participación siempre posible de una viola da gamba. A menudo el laudista era también el cantante

La forma del Ayre Inglés es generalmente estrófica, y la música está compuesta sobre el texto de la primera estrofa. Ejemplos: John Dowland, Thomas Morley, Ph. Rosseter, Th. Champion.

Alemania (Lied): Lied es un término típicamente germánico, intraducible. "canción" o " romanza" no expresan adecuadamente la especificidad, no tanto de la arquitectura formal como del timbre, de las raíces culturales. Lied es, desde el punto de vista del texto, "poesía para música" (pero sin la connotación de bajo rango literario que generalmente acompaña a esta expresión). Se caracteriza por dimensiones breves, en una o varias estrofas compuestas de un número igual de versos, que el juego de las rimas, la regularidad de los acentos, y el carácter de su significado poético, predisponen a ser puesto en música. También la música tiene un carácter que se reconoce por la melodía simple, por una armonía elemental, el trayecto breve y circular, las frases perfectamente balanceadas, con una simetría que traiciona el parentesco original con la danza.

En los siglos XVI y XVII surgieron como canciones polifónicas representadas en diversas colecciones del siglo XV y en las obras de compositores tales como Heinrich Isaac, Paul Hofhaimer y Ludwig Senfl.

3. La escuela veneciana (compuesta por compositores flamencos e italianos del siglo XVI que trabajaron en Venecia) fué establecida por Adrian Willaert quien mas adelante incluye a sus alumnos Andrea Gabrielli, Cipriano de Rore, Gioseffe Guami, Giovanni Croce, y también a varios organistas.

Sus aportes mas significativos fueron el cromatismo de Willaert y el empleo mas libre de la modulación, el estilo de tocatta de A. Gabrielli y C. Merulo y las amplias masas de sonido, tratamiento policoral, efectos de eco y empleo progresivo de instrumentos de Giovanni Gabrielli.

Willaert perfeccionó la técnica del coro "spezzato" que consistía en la ejecución musical por coros alternados. La diferencia de composición de los coros, también con instrumentos, produjo muchos timbres nuevos y condujo, además, al principio del **estilo concertante**.
A partir de 1597 las consideraciones tímbricas entran cada vez más en la composición, tal es el caso de Monteverdi en "Orfeo" y de G. Gabrielli en "Sacrae Symphoniae"
El desarrollo de una música rica en colorido dentro del espacio se correspondía así mismo con la creciente necesidad de pompa, representación de poderío, fuertes impresiones sensoriales y efectos de la música. Se llegaron a emplear 4 y mas coros (coro concertado, coro principal, coro alto, coro bajo).

4. La reforma suscita una renovación de la música religiosa, especialmente por la elección de una lengua vernácula para celebrar las ceremonias. Lutero, a diferencia de los contrarreformistas, aprueba el empleo de la música y del canto; extiende el uso del cántico popular en lengua Alemana o coral, cuyo repertorio de base crearon Walther, Senfl, Dietrich y, al parecer, el mismo Lutero, que constituirá el fundamento de la música religiosa germánica durante siglos. En Francia, Calvino encarga a los compositores Jannequin, Goudimel y Philippe Jambe de Fer que pongan música a los salmos de verso francés de Marot y Théodore de Béze, lo que formará un repertorio de salmos armonizados o polifonías .

En el mundo católico, el concilio de Trento responde a las innovaciones litúrgicas de los protestantes con una contrarreforma; un esfuerzo por sanear su propia liturgia y por aproximarla mas a sus verdaderas fuentes y hacerla mas eficaz: así pues, pretende una simplificación de la superabundancia polifónica, por hacer el texto mas inteligible y devolver el primer lugar a la palabra santa, sofocada por los arabescos de la escritura. Con este fin, se favorece el estilo "nota contra nota", homorrítmico, del que surgirá una conciencia armónica mas fuerte.

Palestrina: - Nace en Palestrina, (cerca de Roma, Italia) en 1525, estudia música y

gramática en Santa Maria Maggiore de Roma.

- Obtiene su primer nombramiento oficial en 1544, como maestro de coro y organista de la catedral de San Agapito de su ciudad natal.
- El trabajo de Palestrina está marcado por las repercusiones que tuvo en la música el movimiento contrarreformista.
- Gran parte de los obispos deseaban abolir la polifonÌa en la liturgia religiosa porque se consideraba un obstáculo insuperable para la comprensión del texto.
- La Missa Papae Marcelli de Palestrina mostró al mundo la compatibilidad del lenguaje polifónico con la legibilidad del mensaje litúrgico.
- Una de las primeras decisiones del obispo de Palestrina cuando fue elegido papa en 1550 (pontificando bajo el nombre de Julio III) fue la de nombrar a Giovanni Pierluigi maestro de la Capilla Giulia de la Basílica de San Pedro en Roma. Se trata de un auténtico homenaje al compositor, ya que es un puesto de gran importancia para un joven de 25 años.
- En 1555, haciendo de nuevo una excepción, el papa Julio III lo nombra miembro de la capilla Sixtina a pesar de ser un hombre casado.
-Ese mismo año acepta también el puesto de maestro di cappella en la Iglesia de San Juan de Roma.
- En 1561 decide ocupar de nuevo el puesto de maestro de capilla de la basílica de Santa Maria Maggiore, rechazando otros nombramientos de más importancia.
– En 1575 volvió a asumir también su puesto en la Capilla Giulia.
- Muere en Roma el 2 de febrero de 1594.

Tomas Luis de Victoria: (Ávila, 1548-Madrid, 1611) Compositor y organista español. La música de Tomás Luis de Victoria traspasa las fronteras del Renacimiento polifónico, su equilibrio y pureza, para anunciar ya la expresividad barroca. Formado en su ciudad natal como niño de coro, en 1565 fue a Roma para perfeccionar sus conocimientos musicales y prepararse para el sacerdocio. En la capital pontificia ingresó en el Collegium Germanicum, fundado por los jesuitas, donde pudo recibir algunas lecciones de

Palestrina, músico cuya influencia se dejará sentir en sus primeras composiciones. En 1575 recibió la ordenación sacerdotal, y tres años más tarde ingresó en la Congregación del Oratorio fundada por san Felipe Neri, donde tuvo como compañero al cantante y también compositor español Francisco Soto de Langa. En 1587 regresó a España, donde, bajo la protección de Felipe I, fue nombrado capellán y maestro de capilla del convento de las Descalzas Reales, al servicio de la emperatriz María, hermana del monarca. Durante los años que ocupó este cargo, Victoria compuso pocas obras: sólo dos nuevas ediciones de misas y el Officium defunctorum a seis voces, escrito en 1603 para los funerales de su regia protectora. Comparada con la de sus contemporáneos Lasso y Palestrina, la producción de Victoria es reducida. Por otra parte, y al contrario que estos dos autores, sólo compuso música sacra: misas, motetes, himnos, salmos y magníficats. Sus profundas y sinceras convicciones religiosas otorgan un carácter especial a sus obras, de una gran pureza técnica, una intensa calidad dramática y una expresión apasionada que algunos autores no han dudado en comparar con la que transmiten los poemas de sus contemporáneos santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Además del citado Officium defunctorum, de entre sus composiciones deben destacarse las misas Ave maris stella (1576), O magnum mysterium (1592) y Laetatus sum (1600), los motetes O vos omnes y Vidi speciosam, ambos publicados en 1572, y el monumental Officium hebdomadae sanctae (1585), destinado a la Semana Santa.

Francisco Guerrero: (Sevilla, 1528-id., 1599) Compositor español. Junto a la de Cristóbal de Morales y Tomás Luis de Victoria, su música representa la cima de la polifonía sacra española. Poco se sabe de los primeros años de vida de este compositor, salvo que fue discípulo de su hermano Pedro y del mencionado Morales, de quien aprendió contrapunto. Maestro de capilla en distintas catedrales españolas (Jaén, Sevilla), Guerrero llevó una existencia itinerante que le condujo a capitales como Lisboa, Roma y Venecia. En 1588 inició una peregrinación a Tierra Santa, cuyas vicisitudes quedaron plasmadas en el libro El viaje de Jerusalén (1611). Creador prolífico, se le deben dos colecciones de misas (1566 y 1582) y dos de motetes (1570 y 1589), además de himnos, salmos y magníficats. Fue uno de los pocos compositores españoles de la época que cultivaron la

canción profana en castellano, aunque virada a lo divino, en su volumen Canciones y villanescas espirituales (1589).

Cristóbal de Morales: (c. 1500 - 1553). Compositor y maestro de capilla español. Está considerado como el mejor polifonista de la escuela andaluza de la primera mitad del siglo XVI.

Nació en Sevilla; se cree que se formó como niño cantor de la catedral de Sevilla con maestros como Fernández de Castilleja y Francisco de Peñalosa, buen conocedor de la escuela flamenca. La primera noticia que se tiene de él data de 1526, como maestro de capilla de la catedrales de Ivila y de Plasencia.

En 1535, siendo ya sacerdote, ingresó en la Capilla Papal (Roma). El renombre que adquirió en la ciudad santa fue tal, que se le encargó la composición de la cantata Jubilate Deo omnis terra con ocasión del tratado de paz entre Carlos V y Francisco I de Francia. En 1545 abandonó Roma y aceptó la plaza de maestro de capilla de la catedral de Toledo. Luego pasó a Marchena y, finalmente, a Málaga en 1551 donde permanecería hasta su muerte.

En Roma, produjo Morales la mayor parte de sus geniales composiciones, entre las que se destacan un notable motete, "Lamentabatur Jacob", (1564), que aún se canta en la Capilla Pontificia en la cuarta domínica de Cuaresma.

Su reputación como autor de música religiosa es universalmente reconocida. Su obra se difundió con rapidez editándose en Italia, Alemania, Países Bajos, Francia y España.

La música de Morales sufre una transición desde un estilo puramente renacentista, hacia formas más contrapuntísticas de influencia europea. Es colorista y austero y su finalidad fue honrar a Dios. Además de algunas obras profanas, compuso gran número de misas, himnos y motetes, como Tu es Petrus y Puer natus est, con varias reediciones. Son también famosos sus Magníficats.

La obra musical de Morales fue publicada, por primera vez, en Lyon, en 1539. Con posterioridad, entre 1540 y 1550, numerosas composiciones del maestro fueron impresas en Italia, Francia, Bélgica y Alemania. Todos estos trabajos de Morales figuran en las

mejores antologías, al lado de los de otros grandes maestros.

Cristóbal De Morales es la primera figura del arte polifónico andaluz. Su música realiza, mediante la hondura de su expresión religiosa, una bella transición: perteneciendo a una escuela musical puramente renacentista, con perfiles netamente españoles en lo que concierne al acento expresivo, el compositor, como quiera que se desinteresa por la música profana, se convierte en paladín de la Contrarreforma, lo que le permite crear un estilo ecuménico, perfectamente acorde con el espíritu hispánico y europeo de los "Reyes Católicos" y de Carlos V".

BIBLIOGRAFIA:

-Enciclopedia Salvat de la música, Salvat Editores, Barcelona-España, 1967.

-Enciclopedia Larousse de la música, Argos Vergara, Barcelona-España, 1982.

-Historа de la música, Espasa siglo XXI, España, 2001.

-El mundo de la música, Océano grupo editorial, Barcelona-España.

-Diccionario Harvard de la música, Editorial Diana, México, 1995.

-Atlas de música, Ulrich Michaels, Alianza editorial, Madrid-España, 2001.